

Universidad del salvador

Facultad de ciencias de la educación y de la comunicación social

Licenciatura en Periodismo

Tesis monográfica/Tesina

Influencia Norteamericana en el Cine Argentino

*Análisis de films argentinos más taquilleros de los últimos cinco años, para
determinar si contienen recursos propios del cine comercial
norteamericano*

Realizado por: Florencia Navarro Insua

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Directora de la carrera de periodismo: Prof. Lic. Ana Laura García Luna

Tutora de la tesis monográfica/tesina: Lic. Andrea Scroca

Cátedra: Tesis monográfica

Buenos Aires, 31 de Julio de 2017

DNI: 36288728

E-mail: flornavarroinsua@hotmail.com.ar

Abstract

En el presente trabajo se intentó demostrar si las películas argentinas tuvieron mayor repercusión a nivel mundial gracias a la utilización de recursos propios del cine norteamericano, para ello se tomó como hipótesis “Las películas argentinas más taquilleras respecto a la cantidad de espectadores durante el periodo 2010-2015 utilizaron para su realización elementos propios del cine comercial de Estados Unidos”.

Durante la última década, películas nacionales fueron destacadas tanto en el ámbito nacional como internacional logrando que millones de espectadores se acerquen a las salas y elijan ver producciones argentinas por sobre las extranjeras. En algunos casos, las películas nacionales que se presentaron han llegado a ser reconocidas, entre las mejores producciones a nivel mundial, con premios en festivales internacionales.

Antes de realizar el análisis correspondiente se llevó a cabo una descripción de las características tanto del cine argentino como de la industria norteamericana desde los comienzos del cine poniendo de manifiesto la evolución de cada una de las industrias y la cercanía de las mismas a partir de la década de 1930, además se tomaron como respaldo académico las teorías de la comunicación de Invasión Cultural y Crítica.

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un análisis de contenido de las películas argentinas más taquilleras de los últimos años, siendo seleccionadas como muestra “Igualita a mí” (2010), “Un cuento chino” (2011), “Dos más Dos” (2012), “Metegol” (2013), “El Clan” (2014) y “Relatos Salvajes” (2015). A la hora de realizar el análisis se tuvieron en cuenta elementos como la clasificación, tipo de relato, idea en que fue basada, puntos de giro, musicalización, protagonistas, actores y presencia de los mismos durante el film además de los procesos de producción promoción y difusión.

Una vez finalizado el proceso analítico, se obtuvieron resultados que afirman que la hipótesis se cumple parcialmente ya que no todos los elementos mencionados anteriormente estuvieron presentes en cada una de las películas o bien no fueron realizados con el mismo objetivo.

Palabras clave: cine nacional- cine norteamericano- estructura de producción

Índice

<u>Introducción</u>	1
<u>Capítulo 1: Marco Teórico</u>	3
<i>Expansión e influencia del cine de Estados Unidos a nivel mundial y en Latinoamérica</i>	3
<i>La industria cultural en el mercado cinematográfico</i>	8
<i>Proceso de invasión cultural</i>	11
<i>Características de la cultura nacional</i>	15
<u>Capítulo 2: Cine argentino</u>	15
<i>Identidad del cine nacional</i>	19
<i>Cine de autor</i>	28
<i>Estereotipos del cine Argentino</i>	36
<i>Calidad y presencia internacional</i>	40
<i>Producciones</i>	44
<u>Capitulo 3: Modelo de producción Estadounidense</u>	48
<i>La fórmula del éxito</i>	48
<i>Guión</i>	50
<i>Estereotipos</i>	52
<i>Producción</i>	55
<i>Distribución</i>	58
<u>Capitulo 4: Análisis</u>	60
<i>Selección de películas</i>	60
<i>Análisis de producción</i>	63
<i>Promoción y repercusión en los medios</i>	69
<i>Análisis</i>	75
<i>Resultados</i>	87
<u>Conclusión</u>	91
<u>Bibliografía</u>	93
<u>Reseña</u>	105
<u>Anexo</u>	123

Introducción

Durante la última década, películas nacionales fueron destacadas tanto en el ámbito nacional como internacional logrando que millones de espectadores se acerquen a las salas y elijan ver producciones argentinas por sobre las extranjeras.

Las películas nacionales que se presentaron han llegado también, en algunos casos, a ser las grandes ganadoras de premios en festivales internacionales siendo reconocidas entre las mejores producciones a nivel mundial.

Los medios de comunicación fueron una herramienta importante en este proceso y han acompañado a las películas desde su estreno, nominación y premiación, difundiendo y destacando la calidad de los productos argentinos incluso por sobre las grandes producciones norteamericanas.

A lo largo de este proyecto, se intentará determinar si las películas argentinas más taquilleras respecto a la cantidad de espectadores, durante el período 2010- 2015 utilizaron para su realización elementos propios del cine comercial de Estados Unidos.

Los cuestionamientos que se van a tener en cuenta a lo largo del proyecto son: ¿Cómo se desarrolla el relato? ¿Es similar al modelo clásico norteamericano? ¿Cuáles son los estereotipos utilizados? ¿Respetan la identidad nacional o se asemejan a los utilizados en Norteamérica? ¿Los valores que se intentan transmitir son propios de la Argentina? ¿Los temas tratados en la película remiten al país de origen o son relativos a Estados Unidos? En cuanto al aspecto técnico ¿qué recursos se utilizan para llevar a cabo la película?

Con respecto a los objetivos, se intentarán determinar los siguientes puntos:

- Comparar la estructura del relato empleado en las películas argentinas, ganadoras de premios internacionales durante el período 2010-2015, con el característico de las producciones norteamericanas.
- Establecer si los temas de los que tratan las películas norteamericanas se ven reflejados en los films argentinos.
- Determinar los recursos técnicos empleados para el desarrollo de los films.

- Describir los estereotipos utilizados en las películas argentinas y determinar si presentan características propias del país de origen.

Para realizar este análisis en primer lugar se realizara una revisión de la historia del cine tanto norteamericano como argentino, haciendo énfasis en la industria nacional para entender de qué manera las películas de Estados Unidos llegaron a nuestro país, bajo qué contexto histórico y por qué tuvieron tanta aceptación entre la audiencia. También se explicarán conceptos teóricos que ayuden a comprender este hecho como la teoría de la invasión cultural y la teoría crítica.

En cuanto a los rasgos estructurales se pondrá atención en la realización total de la película que incluye desde cómo está confeccionado el guion, los géneros y temáticas utilizadas, la elección de los personajes, los actores que participan, la inclusión o no de efectos especiales y hasta la producción, distribución y difusión de cada filme.

Para realizar este trabajo, se seleccionaron un total de seis películas de acuerdo a la cantidad de espectadores obtenida durante el año de estreno, y posteriormente se realizó un análisis exhaustivo tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, utilizando el método de análisis de contenido.

Capítulo 1: Marco Teórico

- Expansión e influencia del cine de Estados Unidos a nivel mundial y en Latinoamérica

El cine norteamericano desde sus comienzos se destacó por su supremacía económica e industrial, sus producciones lograron la formación de una hegemonía cinematográfica nacional ligada al volumen industrial, calidad y tecnología implementada.

Durante los primeros años, la industria norteamericana se dedicó a promover sus películas dentro del territorio nacional ya que aún estaba en el primer período de expansión y la competencia exterior a la que debía enfrentarse era poderosa, con producciones de calidad y un público que acompañaba.

La expansión del cine norteamericano propiamente dicha llegó en el año 1914 tras el estallido de la primera guerra mundial, cuando los países europeos implicados en el conflicto bélico tuvieron que dejar temporalmente la industria para defender a su país.

Fue en ese momento de debilidad en que los Estados Unidos comenzaron a enviar sus producciones al exterior, llegando a comprender en ese mismo año la mitad de la producción mundial cinematográfica.

Antonio Santos, uno de los autores del libro “Historia general del cine volumen IV” sostiene que *“El colapso Europeo garantizaba, por otra parte, el libre acceso de Hollywood a otros mercados anteriormente compartidos, como pudieran ser los coloniales. A partir de 1916, de este modo, el negocio cinematográfico pasó a ser exclusivamente de Estados Unidos.”*¹

Las estrategias de expansión utilizadas por los Estados Unidos se basaban en las mejoras tecnológicas y la amplia superioridad industrial y financiera, su objetivo era promocionar producciones con calidad garantizada y probado éxito, además de contar con dispositivos publicitarios complejos.

¹ Antonio Santos, “Historia General del Cine volumen IV”, Madrid, Cátedra, 1997, p.79

A pesar de poseer todas las herramientas necesarias para que las producciones tengan éxito en los países receptores, los estudios de Hollywood debieron asentar oficinas comerciales en cada uno de ellos. De esta forma no solo comercializaban sus películas sino también su capital humano y recursos industriales y además se aseguraban la difusión de los filmes en el exterior.

El ingreso a los países extranjeros no solo implicaba la venta de películas sino que requería el ingreso en las productoras de cada país, lo cual se hizo posible gracias a las transacciones llevadas a cabo por los estudios como la compra de acciones o préstamos.

Sin embargo ante el avance de los Estados Unidos en el mercado mundial cinematográfico los gobiernos de aquellos países que se sentían en condiciones inferiores comenzaron a tomar medidas proteccionistas para evitar el dominio de los estudios, como subvenciones o programas de desarrollo para las compañías locales pero estas medidas finalmente terminaron por beneficiar a los estudios debido a su presencia en las productoras.

Algunos países como Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y España contaban con estructuras complejas en sus productoras las cuales complicaban el acceso por parte de los estudios, pero lejos de retirarse del mercado, creaban firmas subsidiarias en el extranjero que eran manejadas con personal del país en que se asentaban pero respondían a los Estados Unidos.

De esta forma la industria cinematográfica norteamericana con representantes en cada uno de los países lograba distribuir e imponer sus criterios y productos en cada región anulando a la competencia y difundiendo sus producciones en las grandes redes de distribución internacional.

Si bien la gran expansión de la industria norteamericana se da al infiltrarse en las productoras europeas que se encontraban débiles de acuerdo a los hechos que se desarrollaban en el continente, el primer país afectado por la supremacía norteamericana fue Canadá, no solo por su proximidad geográfica sino también porque no contaban con una fuerte identidad cinematográfica nacional. De esta manera Canadá sufrió una secesión casi completa de sus producciones y se convirtió en un satélite industrial de los estudios.

En cuanto al avance de Estados Unidos en los países europeos, lograr el dominio de las industrias nacionales tuvo características diferentes ya que a pesar del momento de debilidad que atravesaba el continente, las productoras contaban con una fuerte identidad cinematográfica nacional y algunos países como Francia contaban con un gran dominio del comercio internacional de producciones cinematográficas.

El primer país europeo que sufrió el dominio de las películas norteamericanas fue Gran Bretaña, el cual a su vez fue el que contó con la infiltración más profunda de todo el continente debido a su baja realización de producciones nacionales, que sumado a las imposiciones del período bélico de realizar películas patrióticas no lograban imponerse en el mercado, dándole paso de esta manera al avance norteamericano en el territorio.

Otro de los que sintió el poder norteamericano fue Alemania, quien contaba con una situación inversa al resto de los países que atravesaban la guerra, ya que en lugar de mostrar una disminución en las producciones nacionales y dificultades para su realización, los alemanes supieron aprovechar el conflicto para fortalecer su industria a través de producciones propagandísticas y creación de productoras nacionales que se desarrollaban gracias a la inversión pública y privada.

Debido a la situación de crecimiento que se estaba desarrollando en Alemania, el país europeo logró oponerse al dominio total de los estudios de Hollywood y su expansión por Europa, sin embargo la situación de Estados Unidos seguía siendo superior y fue por eso que logró imponerse parcialmente en el mercado alemán.

Uno de los países líderes en el comercio internacional de películas previo al conflicto bélico era Francia, quien gracias a sus dos grandes productoras Pathé y Gaumont y los ingresos que estas proporcionaban podía sustentar su participación en el mercado. Sin embargo el comienzo de la guerra provocó la pérdida de su dominio en la industria.

Tras la finalización del conflicto, el país intentó recomponerse y recuperar su lugar en el mercado, pero el avance norteamericano ya era un hecho y era casi imposible igualar las condiciones que tenía la industria y recuperar su posición de supremacía.

Además el surgimiento de las nuevas tendencias gracias al avance de la tecnología se convirtió en un nuevo obstáculo para su reinserción en el mercado mundial, ya que Francia no contaba con las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas técnicas.

Antonio Santos, autor del libro “Historia general del cine (volumen IV)” sostiene que *“Tras la llegada del sonido, las cosas empeoraron: los estudios franceses no estaban preparados para acomodarse a la nueva técnica. La generalización del doblaje favoreció aún más la invasión extranjera”*².

Ante esta situación el mercado francés solo contaba con un pequeño porcentaje del total de las producciones que se exhibían en el país, y en muchos casos tampoco contaban con el apoyo del público, pero pese a esto la sociedad francesa se sumó a los reclamos anti-americanos que se dieron en la década del veinte a lo largo de toda Europa.

Por otra parte, el proceso de expansión de los Estados Unidos no se limitó al territorio europeo sino que continuó por diversos estados latinoamericanos. Hasta el momento previo a la primera guerra mundial países como Argentina, Brasil o México contaban con una industria nacional que abastecía al territorio, sin embargo hay que destacar que la presencia en el mercado no era amplia ya que contaban con un pequeño porcentaje del total de películas que se proyectaban en el país.

En el caso de Argentina además de contar con un porcentaje menor de producciones, tenía como principales exportadores de películas a países con Francia e Italia quienes hasta ese momento lideraban el mercado internacional cinematográfico.

Al estallar la guerra en el continente europeo el tráfico de películas cambió y quienes exportaban la mayoría de los filmes eran los norteamericanos, que habían logrado una expansión casi dominante en Europa.

El conflicto surgió con el avance de la tecnología y la aparición del sonido ya que se dificultaba el consumo de las películas extranjeras en Latinoamérica debido al idioma en que

² Antonio Santos, “Historia General del Cine volumen IV”, Madrid, Cátedra, 1997, p.118.

eran producidas. Por este motivo Hollywood decidió realizar películas dobladas para que su participación en el mercado no disminuya.

Carlos Heredero, autor del libro “Historia general del cine: Estados Unidos (1955-1975)”, sostiene que “...la insistencia en la producción del filme hispano revela mejor que nada la importancia estratégica que se le concedía al mercado iberoamericano y la concepción sincrética que se tenía de la homogeneidad del público”³

Además, al tener una influencia mucho más profunda en Latinoamérica, Hollywood comenzó a tomar conciencia de las imágenes que se transmitían de los países latinos y para generar una mayor empatía comenzó a incluir características típicas de los países sudamericanos en sus películas así como también a convocar actores extranjeros para que participen en las producciones.

A partir de la década de 1950, por la caída de la producción nacional, comenzaron a llegar en mayor cantidad las películas norteamericanas a la Argentina. En ellas se expresaban las diversas costumbres pertenecientes al país extranjero y estaban cargadas de premisas ideológicas.

A lo largo de las décadas siguientes la influencia norteamericana fue instalándose en el país cada vez con mayor profundidad, no solo en la industria cinematográfica sino también en otras áreas industriales. La expansión a lo largo del territorio fue profunda y contundente, las películas extranjeras eran preferidas ante las nacionales.

³ Carlos Heredero, “Historia general del cine (volumen X) Estados 1975, América Latina”, Madrid, Unidos 1955-Editorial Cátedra, 1996, p.213

- La industria cultural en el mercado cinematográfico

A comienzos del siglo XX, en Alemania un grupo de estudiosos luego de varias investigaciones presentan la Teoría Crítica. La identidad central de la misma se configura en relación a dos premisas, por un lado como construcción analítica de los fenómenos que investiga y por otro por su capacidad para referir dichos fenómenos a las fuerzas sociales que los imponen.

“A través de los fenómenos superestructurales de la cultura o del comportamiento colectivo, la teoría crítica intenta penetrar el sentido de los fenómenos estructurales, primarios, de la sociedad contemporánea, el capitalismo y la industrialización”⁴

Esta teoría tiene como punto de partida la idea de una fundamental unidad de clase en la cumbre de la sociedad y una subordinación de todos los poderes sociales importantes a los intereses de la clase dominante. De este modo intenta poner al descubierto los mecanismos mediante los cuales la sociedad capitalista maneja la producción, distribución y consumo de contenido.

La industria cultural proporciona bienes estandarizados y organizados que responden a la demanda del público. Lo que se ofrece aparenta ser algo completamente nuevo pero no es más que la representación en formas diversas de algo siempre idéntico. Orientada en función de servicios económicos, las producciones pasan a ser bienes comercializables, transformando si es necesario su naturaleza y autonomía.

A través de sus producciones intenta imponer una imagen determinada al público receptor encubriendo sus objetivos e intereses. Aquellos que impulsaron de manera abierta u oculta en manifestaciones artísticas y culturales (corrientes, estilos, movimientos, tendencias, circuitos culturales) favorables a sus objetivos.

Por otra parte existen diversas estrategias de dominio que utiliza la industria para imponerse frente al espectador. Los estereotipos son un elemento esencial para anticipar y

⁴Rusconi, 1968, 38, en Wolf, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas”, España, Editorial PAIDOS, 1994, pág. 92.

organizar las experiencias sociales que puede atravesar un individuo. Ahora bien, cuanto más se internalizan estos parámetros es menos probable que se modifiquen.

En sus comienzos la industria cinematográfica se destacó por su importante carga cultural, pero también por la posibilidad que este descubrimiento y progreso por parte del país de origen le permita expandirse y llevar su arte a diversas partes del mundo con la intención de generar prestigio y beneficios económicos.

Si bien podría considerarse que lo más importante para quienes trabajaban en la industria era la posibilidad de crear imágenes en movimiento y dar a conocer su arte al público, siempre se buscó un rédito económico con la producción y posterior proyección de películas.

Ya desde sus orígenes el cine fue considerado una herramienta para generar dinero. Un claro ejemplo es el de los hermanos Lumiere, pioneros de la industria, quienes crearon las primeras imágenes en movimiento y proyectaban sus películas para el público que se acercaba dispuesto a descubrir esa nueva forma de expresión.

Al poco tiempo las producciones de los Lumiere comenzaron a exportarse y a generar el interés de otros países por la realización de las producciones que presentaban los hermanos. Si bien cada territorio desarrollaba su propia industria, todos tenían la intención de expandirse.

Los films que se comercializaban y llegaban a otros países se imponían con una estructura, valores y conceptos determinados y estandarizados por la industria que las producía. En un comienzo estas producciones eran aceptadas por los países que las recibían pero con el tiempo debieron modificarlas de acuerdo a los conceptos utilizados en cada territorio.

Otro ejemplo de esta situación se da cuando los Estados Unidos comienzan a comercializar sus producciones en Europa y Sudamérica. Durante los primeros tiempos los films fueron bien recibidos por la audiencia, hasta que la sociedad comenzó a desinteresarse u oponerse a estas producciones y fue en ese momento en que los productores de Hollywood decidieron reconsiderar la manera en que se reflejaban en sus películas ciertos lugares o personajes típicos extranjeros.

La industria cultural cinematográfica le permitió a muchos lograr un reconocimiento y a su vez les dio la posibilidad de alcanzar un dominio en los diversos mercados internacionales imponiendo, a través de sus producciones y la venta de las mismas al extranjero, determinados valores pertenecientes al país de origen.

El concepto de industria cultural está ligado al proceso que se denomina Invasión Cultural, donde las producciones además de ser comercializadas para obtener ingresos son también un canal para generar una influencia del país dominante a los subdesarrollados, que llega a través de los medios de comunicación, imponiendo sus ideas y formas de pensar en un territorio que comparte los mismos valores.

Las industrias culturales fueron claves principalmente para la expansión de Estados Unidos, ya que gracias a ellas lograron controlar de manera monopólica la mayor parte de las producciones, convirtiéndose en los fabricantes e inventores de los principales insumos, aparatos y medios de producción del mercado.

Por otra parte, a través de la industria cultural lograron ser distribuidores de los bienes culturales y tener las principales herramientas de difusión a su favor. En muchos casos, contaban con instituciones que dependían directamente de Estados Unidos, que se encargaban de controlar la industria y llevar a cabo acuerdos comerciales con los países en los que se instalaban.

